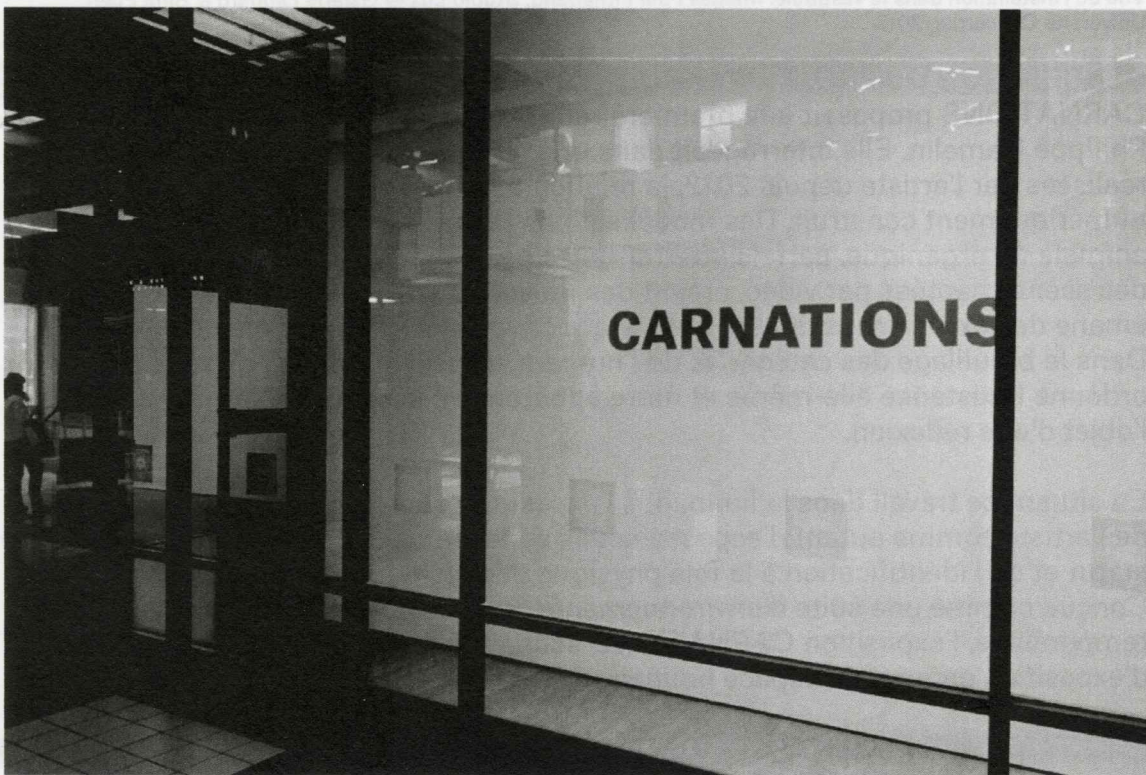

galerie **leonard
& bina
ellen**
art gallery

30 AOÛT - 21 OCTOBRE, 2017
CARNATIONS
PHILIPPE HAMELIN

Commissaire : Michèle Thériault

Vue de l'installation à partir de l'atrium : Philippe Hamelin, *Carnations*. Image Paul Litherland, Studio Lux ©
Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

RAPPORT FINAL D'EXPOSITION

PROGRAMMATION 2016-2017

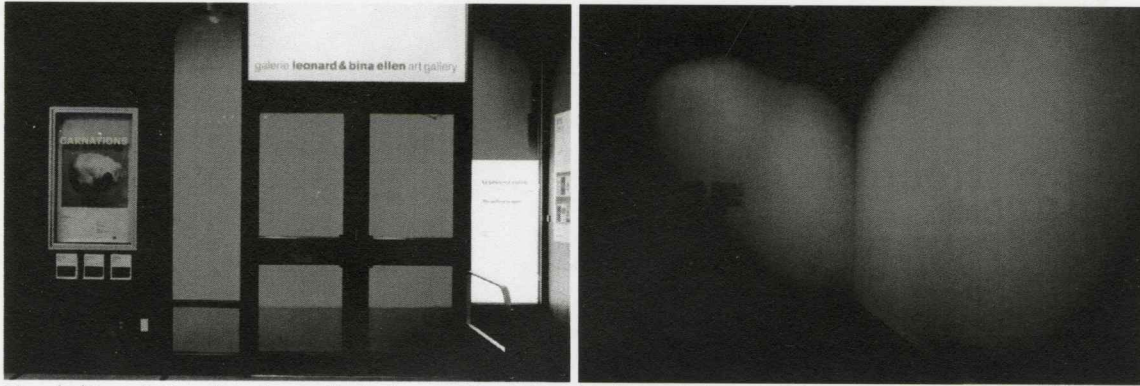
Titre de l'exposition : CARNATION. Philippe Hamelin

Commissaire: Michèle Thériault

Artiste : Philippe Hamelin

Dates d'exposition : 30 août au 21 octobre, 2017

Vernissage : mercredi 30 août, 17 h 30 – 19 h 30

Vue de l'installation dans le vestibule. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

DESCRIPTION DU PROJET D'EXPOSITION

CARNATIONS proposait une première réflexion critique sur le travail de l'artiste Philippe Hamelin. Elle interrogeait dans une suite d'animations de synthèse réalisées par l'artiste depuis 2012, la relation ambiguë entre le réel, le vivant et le numériquement construit. Des modélisations texturées de la forme humaine, animale ou organique, parfois interrompues par des formes géométriques ou par des scènes captées par vidéo, créent des univers d'une inquiétante étrangeté. Il en émane des expériences dont la qualité affective est à la fois intime et extérieure. Dans le brouillage des catégories de l'humain, du réel et du vrai, c'est ce qui ordonne l'existence elle-même et notre adhérence à ses limites, qui deviennent l'objet d'une réflexion.

En situant ce travail dans la liminalité, l'exposition abordait les situations animées de l'artiste comme autant d'espaces-seuils où les images produites interrogent leur statut et où l'identification à la fois physique et psychique se dénoue et se reforme. Conçue comme une suite d'environnements composés selon différentes temporalités, l'exposition CARNATIONS souhaitait également envisager le lieu d'exposition comme un espace liminaire.

PROGRAMMES PUBLICS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

CONVERSATION

Samedi 9 septembre, 14 h

Conversation entre Philippe Hamelin, Michèle Thériault et Ji-Yoon Han
L'artiste Philippe Hamelin, la commissaire de l'exposition Michèle Thériault et l'historienne de l'art et auteure Ji-Yoon Han échangent, entre autres, sur les oeuvres présentées, la pratique de l'artiste Philippe Hamelin et les questions ou enjeux qu'elle soulève tout en parcourant l'exposition. Une vidéo de la conversation peut être visionnée dans la section Audio | Vidéo.

<http://ellengallery.concordia.ca/audio-video/2017-2/>

ARCHIVES LOCALES

Jeudi 21 septembre, 14 h 30 à 16 h 30

Le livre des plumes de Dionisio Minaggio, 1618

Atelier animé par **Carla Bengan** sur l'histoire de la création d'images de nature réalisées à l'aide de matériaux puisés dans la nature et sur notre fascination avec la frontière entre l'humain et l'animal. L'atelier a eu lieu à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, Université McGill

L'interface entre l'humain et l'animal apparaît en relief sur les pages d'un « Livre des plumes » du XVIIe siècle représentant plus d'une centaine d'oiseaux de même qu'une série de figures humaines, tous créés à partir d'une application complexe de vraies plumes et de peau d'oiseaux sur la page. En brouillant la frontière entre le « réel » et la « représentation », cet objet fascinant suscite un questionnement sur la fonction de la matérialité, de l'affect et de l'incarnation dans le développement du savoir. Réalisé en 1618 par Dionisio Minaggio, qui fut le chef jardinier de l'État espagnol de Milan, Le livre des plumes associe l'objectivité de l'illustration scientifique dans sa représentation des oiseaux de diverses régions à des portraits d'acteurs de théâtre connus dans leur rôle fétiche. Les techniques utilisées manifestent l'influence des décorations de plumes d'Amérique centrale qu'on pouvait retrouver sur le marché européen au XVIe siècle après le premier contact, de même que celle de la tradition populaire de la « pietra dura » italienne, selon laquelle des paysages détaillés sont réalisés à même des incrustations de pierre. Dérangeant l'action de la mimesis par la présence du réel, ces collages de plumes posent la question de la division trompeuse entre le naturel et l'artificiel. Cet atelier explore le croisement du travail physique, émotionnel et conceptuel qu'une telle imagerie exige des spectateurs qui lui font face.

Carla Bengan, boursière postdoctorale Mellon à l'Université McGill, a publié sur l'art contemporain, l'art moderne et les débuts de l'art moderne. Ses recherches se portent sur le statut des images sacrées et les nouvelles stratégies de l'illusionnisme dans la sculpture, la peinture et la gravure de l'Italie du Nord après le Concile de Trente. Depuis le dépôt de sa thèse de doctorat sur le Mont Sacré de Varallo au University College de Londres, Carla a occupé le poste d'assistante d'enseignement au UCL et de professeure invitée à l'université d'Essex.

Archives locales est un programme qui établit une correspondance entre les expositions de la Galerie et des fonds d'archives situés à Montréal. Chaque séminaire est animé par un chercheur.e invité.e et prend la forme de rencontres et de discussions autour d'une sélection de documents primaires. L'objectif de ce programme est d'enrichir la compréhension de l'exposition à partir d'un point de vue local ainsi que d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche.

VISITE EN ARABE

Mardi 3 octobre, 17 h 30

Visite commentée en arabe avec **Emma Haraké** (étudiante à la maîtrise en éducation artistique à l'Université Concordia)

La Galerie Leonard & Bina Ellen offre des visites commentées de ses expositions dans différentes langues. Les guides introduisent et abordent les principaux concepts qui sous-tendent l'exposition avant de s'attarder sur quelques œuvres ciblées. Les visites sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée à en apprendre davantage et à échanger sur l'art contemporain.

RÉPONSE

Jeudi 12 octobre, 17 h 30

“Animation incarnée, ou, éclore dans la chair”

Conférence de **Thomas Lamarre**, professeur James McGill en études est-asiatiques et professeur associé en communication à l'Université McGill

De l'usage que fait Philippe Hamelin de l'animation dans *Carnations* nous pouvons dégager trois axes d'investigation spéculative dans la création d'animations. Tout d'abord, comment se fait-il que l'animation se transforme si aisément en environnements médiatiques, dilatant et augmentant l'audiovisuel, tout en provoquant du mouvement à travers celui-ci ? Ensuite, comment les objets animés peuvent-ils non seulement prendre vie, mais aussi devenir analogues à des personnes, avec des personnalités et des drames personnels ? Enfin, l'évocation du haïku par l'artiste ouvre vers une reconsidération des relations spatio-temporelles, dans la mesure où le haïku n'est ni image ni histoire, mais oscille entre les deux, créant une boucle qui s'enchevêtre avec d'autres boucles. En explorant ces trois axes d'investigation au moyen d'exemples tirés des œuvres de l'exposition *Carnations*, je souhaite développer sur le paradoxe générateur qui se trouve au cœur du travail d'Hamelin, et que saisit succinctement le mot pivot « *carnation* » (qui, en anglais, désigne à la fois une variété de fleur, l'œillet, et la couleur de la chair) : comment des fleurs de viande poussent-elles, et où ?

Thomas Lamarre enseigne dans les programmes d'études est-asiatiques et de communication à l'Université McGill. Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire des médias, de la pensée et de la culture matérielle, avec des projets couvrant un large éventail de sujets allant des réseaux de communication au 9e siècle au Japon (*Uncovering Heian Japan: An Archaeology of Sensation and Inscription*, 2000) au cinéma muet et à l'imaginaire global (*Shadows on the Screen: Tanizaki Jun'ichirô on Cinema and Oriental Aesthetics*, 2005), en passant par les technologies de l'animation (*The Anime Machine: A Media Theory of Animation*, 2009), la télévision et les nouveaux médias (*The Anime Ecology: A Genealogy of Television, Animation, and Game Media*, 2018).
En anglais

Une vidéo de la conférence peut être visionnée dans la section Audio | Vidéo.

<http://ellengallery.concordia.ca/audio-video/2017-2/>

PUBLICATION

Un opuscule avec deux essais, l'un rédigé par la commissaire Michèle Thériault et l'autre par l'historienne de l'art Ji-Yoon Han accompagnaient l'exposition. Les textes d'accompagnement étaient également accessibles en ligne sur le site Web de la galerie :

L'espace règne, Ji-Yoon Han

http://ellengallery.concordia.ca/wp-content/uploads/2014/08/Michele-Therault_Espaces-liminaux.pdf

Espaces liminaux, Michèle Thériault

http://ellengallery.concordia.ca/wp-content/uploads/2014/08/Ji-Yoon-Han_Lespace-regne.pdf

Distribution

Carnations français 189

Carnation anglais 213

Les versions en ligne de *Ways of Thinking* / *Pistes de réflexion* étaient disponibles sur le site Web de la Galerie :

<http://ellengallery.concordia.ca/piste-de-reflexion/carnations/>

REVUE DE PRESSE

Nombre de jours de fréquentation : 39

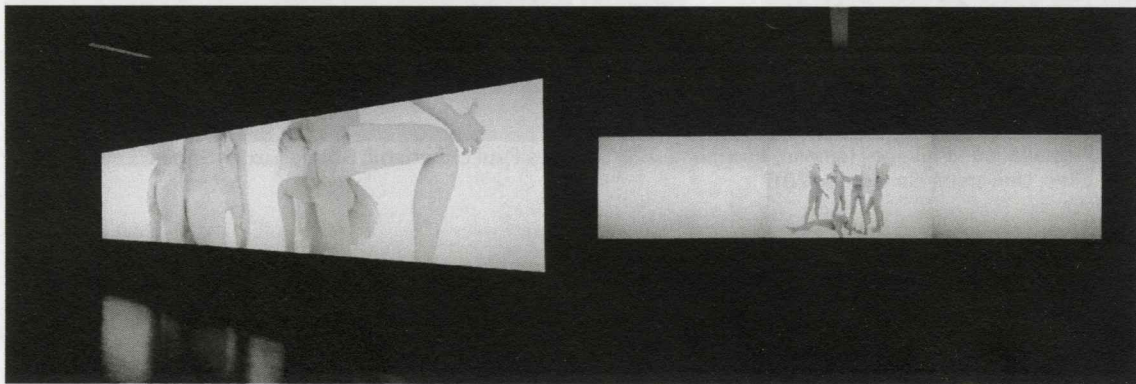
Fréquentation totale, incluant les programmes publics et les événements spéciaux : 1 394

Fréquentation totale, excluant les programmes publics et les événements spéciaux : 890

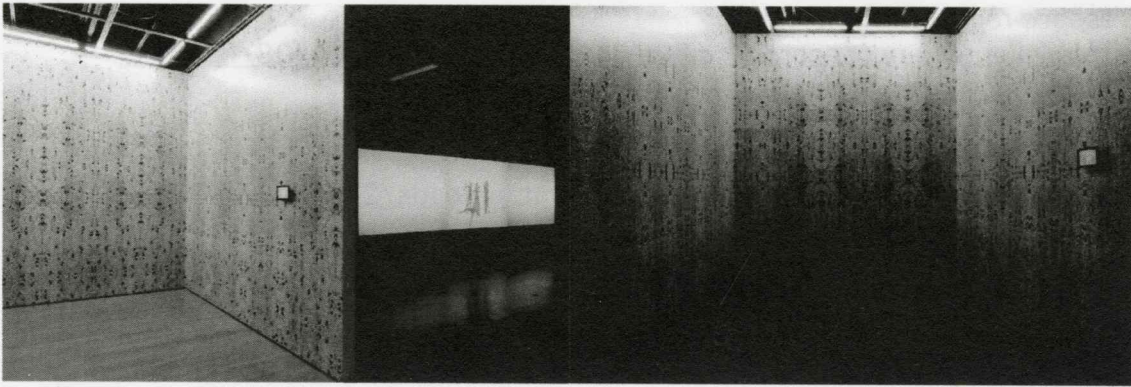
Fréquentation totale des programmes publics et des événements spéciaux : 504
(Programmes publics 164 + visites commentées 340)

DOCUMENTATION ET LISTE D'ŒUVRES

Documentation photographique Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Les amis (à l'infini)*, 2014 version multipiste, 2017. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Jungle*, 2013, version ambiante, 2017 et *Camouflage bureaucratique* (prédateur), 2013. Image Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

1. *Les amis (à l'infini)*, 2014, version multipiste, 2017

Animation d'images de synthèse, son

Projection vidéo, 4 min 10 s

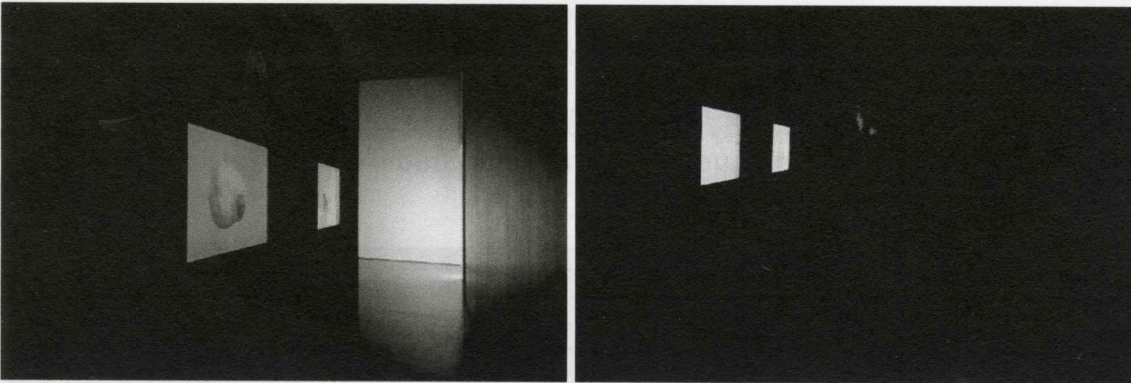
2. *Jungle*, 2013, version ambiante, 2017

Impression sur vinyle

3. *Camouflage bureaucratique (prédateur)*, 2013

Animation d'images de synthèse

Écran ACL, 6 min 1 s

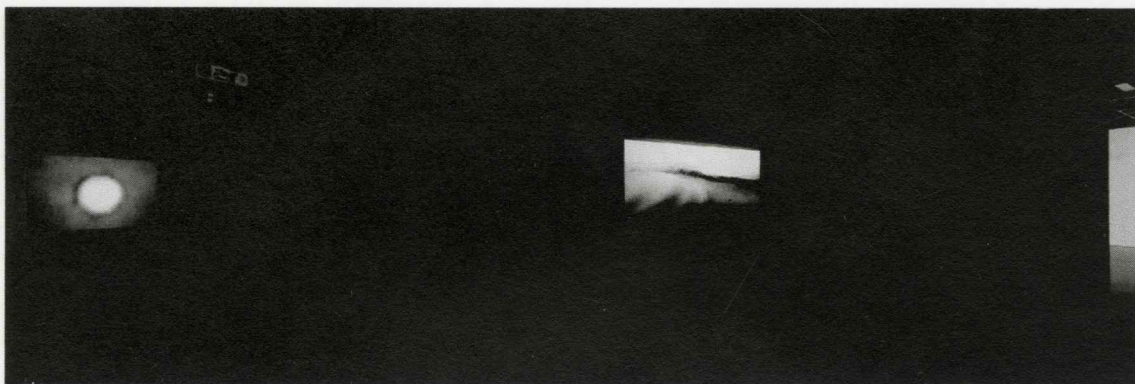

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Vivariums*, 2017. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

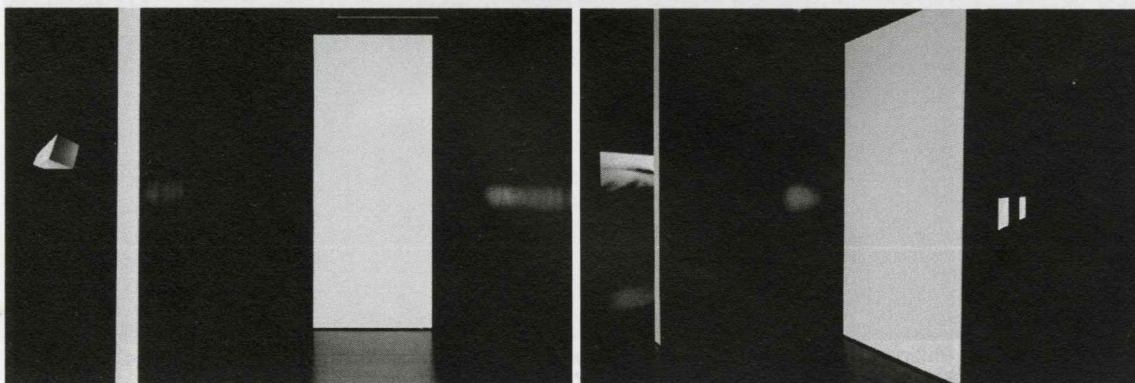
4. *Vivariums*, 2017

Animations d'images de synthèse

Écrans ACL, de gauche à droite : 5 min; 48 min 36 s; 10 min; 22 min 05 s

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Sci Fi Haïkus*, 2012-. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Vivariums*, 2017 et *Sci Fi Haïkus*, 2012-. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

5. *Sci Fi Haïkus*, 2012-

« Point de fuite », 2017

Animation d'images de synthèse, vidéo, son

Projection vidéo, 5 min 24 s

6. *Sci Fi Haïkus*, 2012-

« Expiration », 2017

Animation d'images de synthèse, vidéo, son

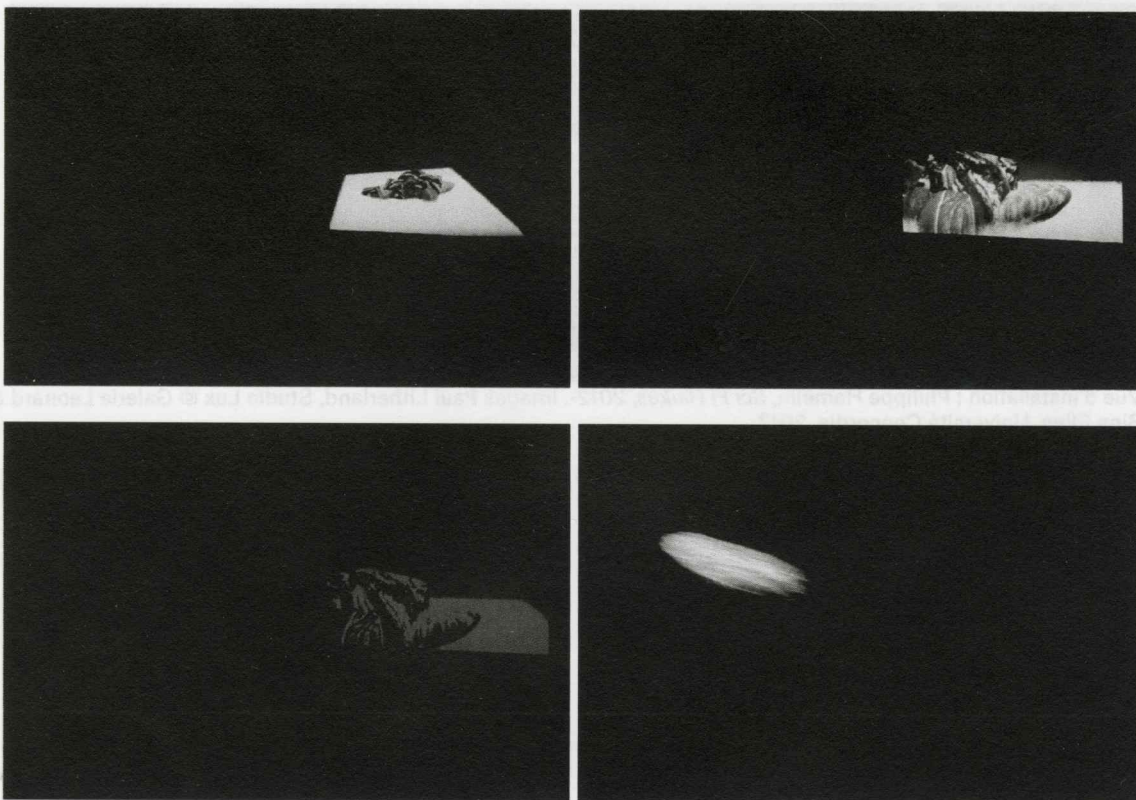
Projection vidéo, 3 min 42 s

7. *Sci Fi Haïkus*, 2012-

« Translation », 2012

Animation d'images de synthèse, vidéo, son

Projection vidéo, 2 min 24 s

Vue d'installation : Philippe Hamelin, *Scène 2 (découpage)*, 2014-2017. Images Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

8. *Scène 2 (découpage)*, 2014-2017

Animation d'images de synthèse, vidéo, son

Projections vidéo, 5 min 8 s

APPUIS FINANCIERS

Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec